EL AMOR PATRIARCAL EN LA COPLA ESPAÑOLA

"La sociedad y la cultura hacen de las mujeres seres que aman a los otros. Lo perverso es que en esa imposición está la negativa del amor propio. Es la mayor perversión de la cultura patriarcal"

Simone de Beauvoir.

Olga Ortiz Hedesa

ASAMBLEA DE MUJERES DE CÓRDOBA YERBABUENA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se pretende poner de relieve los estereotipos que sobre la mujer van inscritos en el modelo de amor que se ha transmitido a través de las letras de la copla española.

Los objetivos serán los siguientes:

a) Visibilizar por escrito, los códigos y estereotipos que han contribuido a normativizar la vida cotidiana de las mujeres y hombres, reforzando la desigualdad, a través de las letras seleccionadas.

b) Hacer patente que a través de la copla española (en adelante la denominaremos solamente copla), se ha transmitido el modelo de amor patriarcal como única alternativa al vínculo afectivo-erótico entre las personas.

Se pretende también que este estudio se tome como llamada de atención para elaboraciones más profundas.

El objeto de estudio se va a ceñir a las letras escritas por **Rafael de León** y **Antonio Quiroga**.

A Ramón Perelló y a Juan Valderrama, se les cita como autores también, solo para destacar algunas letras significativas que tuvieron mucha difusión en su época.

Solamente se considerarán como centro de interés las letras de los anteriores autores que fueron escritas desde los años treinta hasta la década de los ochenta con argumento amoroso.

Nos basaremos en la recopilación hecha por **J. Acosta**, **M.J. Gómez** y **J. Jiménez** en el libro titulado **"Poemas y canciones de Rafael de León"**, editorial Alfar, Sevilla 1997.

El marco teórico que sustentará este trabajo será el paradigma cultural feminista, ya que el método de contrastación y de análisis se hará desde una perspectiva de género.

Es, para resumir, la perspectiva de género una visión de la realidad científica, analítica y política, creada desde el feminismo y que nos permite: analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias; visibilizar las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros.

Para el desarrollo de los objetivos anteriormente citados se tratará, en primer lugar,la copla como objeto de estudio sin entrar en valoraciones literarias o artísticas.

En segundo lugar, se hará mención a la cultura patriarcal como detentadora de los estereotipos sobre la mujer y mitos sobre el amor romántico.

Se tendrá en cuenta la relevancia que tiene en nuestro imaginario colectivo lo oculto, o aquello que no se nombra, pero sí se transmite.

En el tercer enunciado, se tratará de resumir los mitos, arquetipos y estereotipos que conforman las características del amor romántico o pasional, en criterios que nos faciliten la clasificación de las coplas (en adelante el término copla y letra tendrá el mismo significado). Cada criterio irá ilustrado con letras conocidas que evidencien los criterios citados.

En el cuarto título, se harán los apartados que correspondan a los criterios señalados anteriormente para clasificar a las coplas, poniendo, en este caso, ejemplos de estrofas significativas, así como letras relevantes de cada década del siglo XX.

El último epígrafe se utilizará para conclusiones y alternativas.

1 LA COPLA ESPAÑOLA

La copla es un estilo o género musical cuyas letras son poemas sin un esquema métrico definido. El argumento responde a un relato corto con un planteamiento inicial, nudo y desenlace.

El adjetivo de española se ha añadido para diferenciarla de la copla flamenca.

Aparte de los intentos por definir estas piezas musicales por expertos, habría que poner en valor lo que el propio autor dice sobre la copla,y lo dice como mejor sabe en forma de poema.

En el año 1973, Rafael de León, en primera persona, define a la copla de esta manera:

“Coplas, coplas de amor y de besos,
de verdes olivos y rubias espigas.
Copla, copla que llega a los huesos
de aquellos que saben querer con fatiga”

Más adelante y en la misma canción añade:

“Españolas, mis coplas son españolas,
de lumbre en los ojos, de sueño y pasión.
Amapolas, mis coplas son amapolas
que nacen del corazón.”

En este epígrafe se considera conveniente hacer una alusión a los autores de las letras.

Empezaremos por el más conocido:

Rafael de León y Arias de Saavedra, nació en Sevilla en el año 1908, autor teatral y letrista que junto a **Antonio Quintero**, tienen registradas más de cinco mil letras para ser cantadas.

Es contemporáneo de los poetas de la **Generación del 27**.

En cuanto a sus preferencias políticas y sociales hay diversidad de opiniones. Algunos autores lo confirman como afín al régimen franquista. Otros, lo sitúan como simpatizante republicano.

Antonio Quintero Ramírez, nace en Jerez de la Frontera en el año 1895. Autor teatral, guionista y letrista. Se le conoce sobre todo por su colaboración con **Rafael de León**.

Ramón Perelló y Ródenas, nace en La Unión, Murcia, en el año 1903. Poeta y letrista. Estuvo en la cárcel cinco años acusado de ser republicano y anarquista. Dos de sus letras las hemos recogido por su valor testimonial en la causa que nos ocupa. Nos referimos a "La bien pagá" y "La falsa monea".

Manuel López-Quiroga Miquel nació en Sevilla en el año 1899. Pianista, formó parte como compositor musical del trío **Quintero, León y Quiroga**.

Por último, hay que citar a **Juan Valderrama Blanca**. Nacido en Torredelcampo (Jaén) en el año 1916, como autor de la copla titulada "El emigrante" escrita en 1949. Su nombre artístico fue **Juanito Valderrama**.

2 LA CULTURA PATRIARCAL

La cultura de una sociedad es el reflejo de sus valores básicos, valores que no son otra cosa que normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto, de lo que se debe decir o pensar en una situación social y temporal determinada.

El Patriarcado o Cultura Patriarcal, se define como el conjunto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos sociales, ideas, prejuicios, símbolos e incluso leyes que tratan de perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres.

Por tanto es una forma de dominación y subordinación sobre la mujer y que supone una organización social que garantiza la transmisión de esa cultura a través de las sucesivas generaciones. Esta forma tan sutil de menoscabo colectivo hacia la mujer ha sido compartido por casi todas las sociedades conocidas históricamente y que solo recientemente empieza a evidenciarse y a cuestionarse, gracias a la labor incesante y científica del feminismo.

El Patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de mitos, arquetipos y estereotipos que lo perpetuarán como única estructura posible.

Cada uno de los elementos que conforman la Cultura Patriarcal son elaboraciones o inventos que se han ido construyendo a lo largo de la historia y que han ido variando en función del tiempo y de los lugares.

Según **Dolors Reguant** esta forma de dominación *"crea una impostura basada en el principio de Absoluto Masculino (Único, Solo) donde se excluye a la mujer"*.

Un ejemplo de la sensibilidad que tiene Rafael de León para captar y transmitir este constructo tan abstracto se expresa en la copla del año 1942 titulada: "Dime que me quieres". En una de sus estrofas dice:

"Si tú me pidieras que al fuego me echase,
igual que madera me consumiría;
que yo soy tu esclava y tú el absoluto
señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida."

2.1 Consideración de la mujer

El concepto de mujer como imagen patriarcal es una construcción también simbólica, inscrita en la cultura patriarcal, que funciona como acicate y acelerador de los presupuestos machistas, asegurando la permanencia y transmisión de los disvalores que conforman dicha cultura, o dicho de mejor modo por **Marcela Lagarde** en 1990:

> "Desde un análisis antropológico de la cultura es importante reconocer que todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros, y en este sentido, cada sociedad, cada pueblo, cada grupo y todas las personas, tienen una particular concepción de género, basada en la de su propia cultura. Cada quién aprende a identificarse con la cosmovisión de género de su mundo y hasta hay quienes creen que la suya es la universal".

Desde el siglo XVII, más allá de desavenencias culturales, religiosas y políticas, surgió a modo de convención un nuevo modelo de feminidad: la mujer como esposa casta, como esposa pasiva y obediente, ahorrativa y de pocas palabras, trabajadora, limpia y, sobre todas las cosas, y como objetivo primordial, el instinto maternal dentro de una familia heterosexual.

Este modelo, por tanto, conformó los estereotipos que esquematizan y simplifican la realidad, imponiendo características a las mujeres y permitiéndoles, por un lado adaptarse más fácilmente ala realidad histórica que les toque vivir, y por otra parte sus expectativas y creencias propias quedan subsumidas de tal manera que prácticamente desaparecen por antinaturales.

El mecanismo cultural de asignación del género, como ya se sabe, sucede y empieza en el ritual del nacimiento, en función de sus genitales se le pone la marca niña o niño. Y el resto de la vida y de manera casi imperceptible se repite el ritual en el cuerpo, la mirada, la voz; además están los comportamientos, las actitudes y, en general, por el conjunto de cosas que esa persona pueda o no pueda hacer, pueda o no pueda decir o pueda o no pueda pensar.

Algunas de las características que según la cultura imperante hacen referencia a la mujer por mandato imperativo de la naturaleza están relacionadas con:

— <u>Las actividades y creaciones de las personas</u>. Está claro que la mujer está especialmente dotada para el cuidado y la privacidad.

— <u>La intelectualidad y la afectividad</u>. La mujer es subjetiva, eminentemente intuitiva, poco dada a la racionalidad y muy cambiante en sus afectos. La labilidad emocional es constatable.

— <u>Los valores y los deseos</u>. El principal valor de la mujer deriva de ser madre y esposa. De deseo sexual carece.

— La identidad como sujeto. Ella pertenece a la familia y a su marido. No tiene identidad propia.

— Los bienes del sujeto. La mujer no tiene bienes porque no genera riqueza fuera de la familia. El poder del sujeto... Ella es siempre dependiente porque ni tiene autonomía emocional ni económica.

La mujer, según estas características es siempre objeto, nunca sujeto, de pasión, de compasión o de victimización.

Esta consideración de desigualdad manifiesta queda excepcionalmente registrada en las coplas y estrofas que se han recogido en el epígrafe que hemos titulado: criterios de selección.

2.2 Consideración del amor romántico

El amor patriarcal, pasional o romántico (en adelante se citará como romántico), es también, junto con el género y el sexo, una construcción sociocultural que insiste en el apuntalamiento de la desigualdad como norma genérica.

> "El amor es un mecanismo cultural para perpetuar el patriarcado, mucho más potente que las leyes: la desigualdad anida en nuestros corazones. Amamos desde el concepto de propiedad privada y desde la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. Nuestra cultura idealiza el amor femenino como un amor incondicional, abnegado, entregado sometido y subyugado. A las mujeres se nos enseña a esperar y a amar a un hombre. Se convierte en nuestra máxima aspiración."
>
> Marcela Lagarde

La filósofa estadounidense **Martha Nussbaum** afirma que "*las emociones son aprendidas en la cultura sobre todo a través de los relatos y los mitos*" y sigue diciendo que en los relatos, y la copla lo es, "*hay una estructura de sentimiento, una estructura expresiva, y una fuente o paradigma de emociones que configuran la vida emocional de las personas.*"

Se tienen, por tanto, los relatos en forma de coplas y ahora veremos los mitos que sobre el amor romántico han trascendido hasta nuestros días.

Un mito es "un conjunto de creencias socialmente compartidas sobre algo"

Bosch Fiol.

En lo que se refiere al amor romántico los mitos creados son "f*icticios, absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir.*" **Yela**.

Siguiendo la clasificación que establece Yela son:

— Mito de la "media naranja": creencia en que elegimos a la pareja que teníamos predestinada. Estamos predestinados el uno al otro; es decir, que la otra persona es inevitablemente nuestro par, y solo con ella nos sentimos completos.

— Mito del emparejamiento o de la pareja: creencia en que la pareja heterosexual y monógama es algo natural y universal.

— Mito de la exclusividad: creencia en que es imposible enamorarse de dos personas a la vez. Tiene que ver con la propiedad privada y el egoísmo humano, que siente como propiedades a las personas y sus cuerpos. Es un mito que sustenta otro mito: el de la monogamia como estado ideal de las personas en la sociedad.

— Mito de la fidelidad: creencia en que todos los deseos deben satisfacerse con una única pareja.

— Mito de los celos: creencia en que los celos son signo y requisito de amor.

— Mito de la equivalencia: creencia en que el "amor" y el "enamoramiento" son equivalentes.

— Mito de la omnipotencia: creencia en que "el amor lo puede todo".

— Mito del libre albedrío: creencia que supone que nuestros sentimientos amorosos son absolutamente íntimos y no están influidos de forma decisiva por factores socio-biológicos-culturales ajenos a nuestra voluntad.

— Mito del matrimonio o de la convivencia: creencia en que el amor romántico-pasional debe conducir a la unión estable de la pareja y constituirse en la única base de la convivencia de la pareja.

— Mito de la pasión eterna o de la perdurabilidad: creencia en que el amor romántico y pasional debe perdurar toda la vida.

El amor romántico pasional tendría las siguientes características como se desprende de los mitos que lo sustentan, serían:

— Entrega total de la mujer a la otra persona (al hombre) y hacer de ella lo único y fundamental de la existencia

Y SIN EMBARGO TE QUIERO

Te quiero más que a mis ojos,
te quiero más que a mi vida,
más que al aire que respiro
y más que a la madre mía.
Que se me paren los pulsos
si te dejo de querer,
que las campanas me doblen
si te falto alguna vez.
Eres mi vida y mi muerte,
te lo juro, compañero,
no debía de quererte
y sin embargo te quiero.

— Vivir experiencias muy intensas de felicidad o de sufrimiento. Se hace referencia a la labilidad emocional de la mujer.

¡AY, MALVALOCA!
Malvaloca, ¡hay, Malvaloca!
Laberinto de mis penas,
que tienes cosas de loca
y tienes cositas buenas.
Tu cariño me equivoca,
candela de mi dolor,
por la noche eres de roca
y de día pan de flor.
Me tienes aprisionado
en los besos de tu boca
y me harás un desgraciado,
Malvaloca, ¡ay, Malvaloca!

— Depender de la otra persona y adaptarse a ella, postergando lo propio. Se señala la supremacía del hombre frente a la dependencia afectiva o económica de la mujer

TE LO JURO YO
Llévame por calles de hiel y amargura,
ponme ligaduras y hasta escúpeme;
échame en los ojos un puñao de arena;
mátame de pena, pero quiéreme.
Mira que te llevo dentro de mi corazón,
por la salucita de la madre mía te lo juro yo.
Mira que pa mi en el mundo no hay na más que tu
y que mis sacais, si digo mentira se queden sin luz.
¡Por ti contaría la arena del mar!
¡Por ti yo sería capaz de matar!
y que si te miento me castigue dios,
eso con las manos sobre el evangelio
te lo juro yo.

— Perdonar o justificar todo en nombre del amor.

YO NO ME QUIERO ENTERAR
De lo que me está pasando
yo no me quiero enterar,
prefiero vivir soñando,
a conocer la verdad.
Que no me quiero enterar,

no me lo cuente, vecina,
¿no ve que lo sé de más
y tengo dentro la espina?
Tener de mí compasión
tener de mí caridad,
porque tengo un corazón
que no se quiere enterar.

— Pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad.
— Desesperar ante la sola idea de que la persona amada se vaya. Mito de los celos.
— Prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajos en el interés o el amor del hombre.
— Idealizar a la otra persona no aceptando que pueda tener algún defecto.
— Sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor a la otra persona, la mujer es sacrificada por naturaleza.

CALLEJUELA SIN SALIDA

Callejuela sin salida
donde yo vivo encerrá,
con mi pena, mi alegría,
mi mentira y mi verdad.
Tu querer clavó mi puerta
no puedo salir, ni entrar,
ni estoy viva, ni estoy muerta,
ni soltera, ni casá.
Y en mi calle sin salida
yo no puedo caminar,
ni de noche, ni de día,
ni "pa" alante, ni "pa" atrás.

— Hacer todo junto a la otra persona, compartirlo todo, tener los mismos gustos y apetencias. Con excepciones cuantiosas para él.

A TU VERA

Ya pueden clavar puñales,
ya pueden cruzar tijeras,
ya pueden cubrir con sal
los ladrillos de tu puerta.
Ayer, hoy, mañana y siempre,
eternamente a tu vera,
eternamente a tu vera,

a tu vera,
siempre a la verita tuya,
siempre a la verita tuya
hasta que de amor me muera.

2.3 Lo oculto, lo obvio, lo invisible

"*La gran victoria de la dominación reside en que aparece escondida*"
Bourdieu, 1999.

En cualquier cultura que se precie de eficaz, los valores más sólidos y reafirmantes son los que proceden de experiencias vividas pero no escritas; en el caso de la copla llama poderosamente la atención que, en la mayoría de las coplas, aparezcan retratadas relaciones tormentosas, marginales, desiguales e injustas, estando en todo caso el sufrimiento presente en ellas.

La cara oculta de estos retratos supondrían dos versiones: una, que los vínculos erótico armoniosos no tienen fuerza expresiva, ni dramática ni literaria como para ser objeto de resaltarse en un poema para cantar, o también podría interpretarse que solo o mayoritariamente existieran relaciones como las escritas, intentando hacer creer que es "natural" esa forma de amar.

Solo se contempla el amor heterosexual, ni siquiera se insinúan vínculos afectivos-eróticos entre personas del mismo sexo.

La cara oculta vendría a decir lo que no se nombra no existe.

Hay una excepción en una copla muy poco conocida escrita en el año 1933 por **Caro**, **Landeyra** y **Novacasay** que dice así:

SE DICE
Se dice si va sola "qué desgraciada es",
se dice "qué coqueta" si con un hombre va,
si ven a dos mujeres también se dice que…
El mundo está al revés, la cosa es murmurar.
Eres muy buena si con arte sabes fingir
y eres muy mala si no sabes disimular
y con la verdad pretendes vivir.
Amar, yo quiero amar con libertad
porque nací mujer para querer
y hacer mi santa voluntad.
Amar sin escuchar el qué dirán
pues todo es hablar… hablar por no callar.

No hay conocimiento de otras coplas que incluyan normalidad en la consideración de relaciones alternativas a la heterosexualidad.

Si existe lo contrario, la denostación, el desprestigio y la ridiculización de la condición sexual, hay una copla que hace especial mención, está escrita por **R. de León** y **Fernández de Córdoba** en el año 1930 al 1932

BENAVIDES

Pepito Benavides,
modisto de señoras
se pasa en el espejo
las 24 horas.
Y dicen las comadres
en tono zumbón:
Pa mí que este Pepito
parece marinero.
Y al andar y al pasar
todos gritan el cantar:
¡Ay, qué vena, Benavides!
¡Ay, que vena tienes tú!
Si no fuera por la vena
yo contigo tu-ru-rú.

3 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Como ya se indicaba en la introducción, en el párrafo dedicado al desarrollo explicativo de este trabajo, con este término indicaremos las categorías que vamos a establecer en función de los mitos y estereotipos que conforman la imagen de la mujer y el amor romántico en la cultura patriarcal; dentro de estas categorías o apartados se incluyen aquellas coplas que más se identifiquen con las características que conforman cada uno de ellos. Estos apartados no tienen vocación de permanencia, solo tienen un fin clarificador.

A continuación se enumeran y se definen siguiendo un orden aleatorio, pues es muy difícil su priorización por importancia.

3.1 La propiedad, lo propio, ser poseída

Interesa en este apartado analizar la forma en que el poder patriarcal hace uso de la masculinidad, así como de los hombres mismos. El hombre se reviste de poder en la masculinidad patriarcal con todos los atributos que ésta le supone y actuando en un medio social en el que todo está puesto y dicho para que él sea el amo y señor.

Los mandatos de la masculinidad en relación con el ejercicio del poder son: tener, saber y hacer. Esto está sustentado en el orden social patriarcal que establece que el hombre es el que manda, el que decide, el que vigila, el responsable, el que controla, el que protege, el que domina.

> "Para esto, la ideología patriarcal legitima relaciones tales como: dominante/dominado; poderoso/impotente; activo/pasivo; masculino/femenino"
>
> Michael Kaufman, 1989

Según diversas autoras y autores la dominación masculina sobre la mujer tiene relación directa con el origen de la propiedad privada. Solo dos citas como ilustración:

> *"La orientación psicológica de propiedad, nacida como resultado del nacimiento de la propiedad privada, es el origen de las normas sexuales en general, en virtud de que éstas establecen propiedades y, por lo tanto, propietarios, (matrimonio, monogamia, patriarcado, virginidad, entre otras) y como consecuencia, límites a las propiedades y a los propietarios, (celos…). Precisamente eso*

es la propiedad privada: un tener y un no tener. Su sinónimo psicológico es un "puedo" (derechos sexuales exclusivos) y un "no puedo" (derechos sexuales no permitidos).La orientación de propiedad en el plano psicológico, no sólo es un deseo de poseer, sino también un deseo de ser poseído," es decir, de ser "propiedad de"

W. Reich, 1985. La revolución sexual.

"La novia que yo tengo
se llama Carmen,
y ha de ser mientras viva
pa mi o pa nadie."

"*El hecho de que la dominación masculina sobre la mujer tenga relación directa con el origen de la propiedad privada, agravó su situación de dependencia y sometimiento …, (pues ella) concluyó siendo subyugada de diversa manera por el varón propietario*".

Lora, 1991

Podemos concluir que el poder, la dominación del hombre sobre la mujer, es uno de los pilares patriarcales , que hace <u>sometidas</u> y <u>esclavas</u> y que además, en el imaginario cultural supone también que la propiedad hace dueño del dinero, hace dueño del cuerpo, hace dueño de los sentimientos y se asume como " natural".

A CIEGAS

En tus manos un aroma
que trasminaba como el clavel,
pero yo lo echaba a broma
porque era esclava de tu querer.
No tienes que darme cuentas,
a ciegas yo te he creído,
yo voy por el mundo a tientas
desde que te he conocido.

Por tanto,el apartado que se ha significado como "<u>poder</u>", implicará esclavismo, sometimiento, dominación, sentirse parte de un todo indisoluble o mito de la media naranja, y quedará indicado para su interpretación de la siguiente forma:

LA PROPIEDAD. EL DUEÑO. SUPLANTACIÓN. DOMINACIÓN. ESCLAVISMO. SOMETIMIENTO. POSEIDA. SUBORDINACIÓN.

DIME QUE ME QUIERES
Si tú me pidieras que fuera descalza,
pidiendo limosna descalza yo iría.
Si tú me dijeras que abriese mis venas,
un río de sangre me salpicaría.
Y a cambio de esto, qué bien poco es,
oye lo que quiero,
pedirte a mi vez.
Dime que me quieres, dímelo por Dios,
aunque no lo sientas, aunque sea mentira,
pero dímelo.
Y es que únicamente
yo vivo por ti,
que me das la muerte
o me haces vivir.

El siguiente tema es un ejemplo de considerar a la mujer como objeto: desmembrándola y cosificándola en preciado amuleto.

EL EMIGRANTE
Tengo que hacer un rosario,
con tus dientes de marfil,
para que pueda besarlo,
cuando esté lejos de ti.

Sobre sus cuentas divinas,
hechas con nardos y jazmín,
rezaré para que me ampare,
aquella que está en San Gil.

3.2 Supremacía y sumisión

Se ha considerado como un apartado o concepto significativo el de la supremacía del varón y la sumisión de la mujer porque aparece como el valor fundamental en las características del amor romántico, amor abnegado, amor subyugado, admiración plena, predispuesta a perdonar y a justificar todo en nombre del amor.

Por tanto en este apartado habrá que incluir también a las coplas que hablen de victimización, sentimiento de culpa y dependencia psicológica y moral.

Podría considerarse este criterio como una consecuencia del apartado de la propiedad, pero lo que hemos querido significar aquí es el daño psicológico que produce la ausencia de autoestima de la mujer, tan prolongada en el tiempo.

Esta clasificación resulta un tanto artificiosa porque los conceptos que se manejan calan unos en otros, pero facilitan la comprensión.

Sirvan de ejemplo estas estrofas:

¿Quieres que vaya descalza?
Yo me iré por los caminos.
¿Quieres que me abra las venas
para ver si doy contigo?

O estas otras en la que él le dice a ella:

"Tus ojos negros, tus ojos,
candiles de mi dolor,
tus ojos tienen la culpa,
tienen la culpa de to".

Este apartado quedaría subrayado de la forma siguiente:

SUPREMACÍA. DOMINIO. SUMISIÓN. VICTIMACION. CULPABILIDAD.

COMPAÑERO

Compañero,
me da miedo de quererte
de este modo que te quiero.
Compañero, que me das pena de muerte
y yo en cambio te venero.
Es como embrujamiento
del que no puedo salir;
es la rueda de un tormento
que me tiene sin vivir.

3.3 La libertad y la dependencia

La libertad de la mujer como sujeto pensante, con capacidad de decisión propiano se contempla en la copla.

Carol Paterman en lo que ella considera uno de los pilares del patriarcado y que denomina Contrato sexual, dice:

"A través del contrato sexual quedó como herencia cultural que la relación sexual de la mujer tiene que ser en exclusiva con un solo hombre, esto aseguraba conocer al padre en caso de embarazo y asegurar también el destino de la herencia. En caso contrario quedaría expuesta a la recriminación social y a la consideración de prostituta no tanto por el cobro como por la relación multierótica."

Este estado, el de prostituta, solo quedaría mitigado por la maternidad como exculpación del pecado cometido o por el arrepentimiento en forma de muerte, de reclusión en un convento, o de amor incondicional y subordinado.

Uno de los mitos que recorren el imaginario colectivo masculino, es el de la prostituta que no cobra al hombre que ha requerido sus servicios. En las coplas ocurre porque la prostituta se enamora irremediablemente. Se deja entrever la supremacía sexual.

Dos coplas ilustran este mito, en la primera el amor exime de la prostitución, se trata de “Ojos verdes”.

OJOS VERDES

Apoyá en el quicio de la mancebía
miraba encenderse la noche de mayo;
pasaban los hombres y yo sonreía
hasta que a mi puerta paraste el caballo.
Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Verdes como el trigo verde,
y al verde, verde limón.
Ojos verdes, verdes, con brillo de faca,
que están clavaditos en mi corazón.
Pa mi ya no hay soles, luceros ni luna,
no hay que unos ojos que mi vida son.
-Serrana, para un vestido
yo te quiero regalar.
Yo te dije: -Estás cumplido,
no me tienes que dar na.

En la segunda, “La bien pagá”, cae sobre la protagonista todo el peso del desprecio, en comparación con la inocente que no compra sus besos.

LA BIEN PAGA

Na te debo, na te pio,
me voy de tu vera orviame ya.
Que he pagao con oro tus carnes morenas,
no maldigas paya que estamos en paz.
No te quiero, no me quieras,
si to me lo diste, yo na te pedí.
No me eches en cara, que to lo perdiste,
también a tu vera, yo to lo perdí.
Bien pagá,
si tu eres la bien pagá
porque tus besos compré
y a mí te supiste dar

por un puñao de parné.
Bien pagá, bien pagá,
bien pagá fuiste mujer.
No te engaño, quiero a otra,
no creas por eso, que te traicioné.
No cayó en mis brazos, me dio solo un beso,
el único beso, que yo no pagué.

Un ejemplo de copla que ensalza la libertad de la mujer, en su 2ª estrofa, dice ella:

“Me gusta ser libre lo mismo que el viento,
que mueve el olivo y riza la mar,
tenderme a la sombra de mi pensamiento
y luego de noche ponerme a cantar”

Pero enseguida, y en la siguiente estrofa afirma:

“Un clavel, (se refiere al señor amante)
un rojo, rojo clavel - un clavel-
a la orilla de mi boca,
cuidé yo como una loca
poniendo mi vida en él.”

En la cultura patriarcal la capacidad más temida y por tanto reprimida es la libertad, entendida como autonomía en lo económico, en lo social y en lo sexual.

En este apartado incluiremos las coplas que digan de libertad, de autonomía, de dependencia, de prostitución, arrepentimiento, maternidad, matrimonio…

LIBERTAD ECONÓMICA, MORAL, SEXUAL. DEPENDENCIA. PROSTITUCIÓN. ARREPENTIMIENTO. MATERNIDAD. MATRIMONIO

CÁRCEL DE ORO

Tanto decirme te quiero, te quiero,
yo no lo puedo aguantar.
Como un pájaro, me muero, me muero.
necesito libertad.
Abre puertas y cerrojos que me dé la luz del sol
que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y dolor.
Por mi mare yo te imploro y te lloro,
que no pienses más en mí;
no te quiero, no te adoro, y no sirvo pa’ vivír
en una cárcel de oro.

3.4 Sufrimiento y amores imposibles

Se nos ha querido transmitir que el amor tiene que ir siempre asociado al sufrimiento. Parece ser que esta asociación pretende enmascarar el fracaso que conlleva el modelo del amor romántico a través de sus mitos y la imposibilidad de su cumplimiento.

La consideración de amores imposibles sería la desviación e interpretación más inocente de este fracaso. La literatura romántica está llena de romances desgraciados.

Realmente en este apartado se podrían incluir casi todas las coplas de **León** y **Quiroga,** porque en casi todas se sufre, aunque en algunas el final sea feliz.

Aquí hemos incluido solamente aquellas en las que aparecen pesares y quebrantos sin motivo ni razón. Seguramente porque la tragedia tiene más fuerza escénica a la hora de interpretar.

Este apartado quedaría señalado así:

SUFRIMIENTO. TRAGEDIAS. AMORES IMPOSIBLES.

ROCÍO

La luna, rosa de plata,
bañó el patio con su luz,
muy cerquita de su novia,
dijo el mocito andaluz:
Rocío, ¡Ay, mi Rocío!
manojito de claveles,
capullito florecido,
de pensar en tus quereres
voy a perder el sentido,
porque te quiero, mi vida,
como nadie te ha querido,
Rocío, ¡Ay, mi Rocío!
Ahora es otro el patio, salpicado de rosas,
patio de las monjas de la Caridad,
Donde hasta la fuente llora silenciosa,
la canción amarga de su soledad.
Regando las flores hay una monjita,
que como ellas tiene carita de flor,
y que se parece a aquella mocita,
que tras la cancela, le hablaban de amor.

3.5 El género femenino

Es sabido que el mecanismo inaugural de asignación de género sucede en el ritual del parto, la palabra niña o niño determinará lo que esa persona podrá hacer, decir o pensar el resto de su vida. Por tanto, lo femenino y lo masculino son construcciones culturales.

Ya se ha hecho una referencia explícita sobre este tema en el epígrafe 3, en el apartado de la transmisión de estereotipos femeninos a través de la cultura patriarcal.

Son esclarecedoras las estrofas siguientes:

“Las niñas con sus volantes
y la gracia en el semblante,
simpatía y alegría.
Los mozos con el sombrero
y sus trajes de campero,
valentía y gallardía.

Asociado con el género femenino y con la idea de perpetuar la inferioridad de la mujer en el orden patriarcal establecido, conviene la transmisión de estereotipos prescriptivos (de obligado cumplimiento) como los de esposa y madre (como únicos ideales), abnegada, casta, pasiva, obediente, modesta, ahorrativa, callada, limpia y sobre todo cuidadora. Siempre en el espacio privado. Todos estos valores serían los apropiados a su género. Sería lo natural, lo admitido, lo permitido. Lo socialmente aceptable.

Hay que señalar que trasgredir los presuntos valores anteriores, suponen riesgos que conforman la desautorización y el desprecio social que se sanciona con desvalores o estereotipos negativos del orden de miedosa, inestable emocionalmente, falta de control, débil, mala mujer, poco fiable…

Todo lo anterior compromete el modelo de amor romántico asignando a las mujeres el papel menos considerado del vínculo afectivo.

El perfil de las protagonistas de todas las historias amorosas que se plantean en las coplas, responden fielmente a los valores y desvalores de la cultura imperante.

Las mujeres fuertes, inteligentes, valerosas, transgresoras y dignas de admiración son casos aislados en el imaginario patriarcal y por tanto en la literatura y en las letras que hemos seleccionado se presentan como excepciones y no como paradigmas de su género.

Como criterio de clasificación de las coplas aparecerá de la siguiente manera:

VALORES FEMENINOS ESTABLECIDOS PATRIARCALMENTE. MADRE, ESPOSA, MODESTA, CASTA, OBEDIENTE, INESTABLE, MALA MUJER…

MARÍA DE LA O
Para mis manos tumbagas,
para mis caprichos monedas.
Y para mi cuerpo lucirlo
mantones bordados, vestidos de seda.
La luna que yo pida, la luna que me dan.
Que para eso mi payo abiya más parnés
que tiene un sultán.
-¡Envidio tu suerte!-
me dicen algunas al verme lucir,
y no saben, pobres, la envidia que ellas me causan a mí.
María de la O, que desgraciadita ,
gitana, tu eres teniéndolo to.
Te quieres reír y hasta los ojitos
los tienes morados de tanto sufrir.
Maldito parné, que por su culpita
dejaste al gitano que fue tu querer.
Castigo de Dios, castigo de Dios
es la crucecita que llevas a cuestas,
María de la O.

TRINIA
Al Museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel,
a copiar las maravillas de Murillo y Rafael.
Y por las tardes, como una rosa
de los jardines que hay a la entrá,
pintaba a Trini pura y hermosa,
como si fuera la Inmaculá.
Y decía el chavalillo:
-¡Pa que voy a entrar ahí,
si es la Virgen de Murillo
la que tengo frente a mí!

3.6 El género masculino

La construcción de la identidad masculina dentro de la cultura patriarcal, se hace también a través de valores, roles o mandatos que se van gestando en el devenir histórico en un proceso similar a la configuración de la identidad femenina.

A los hombres en esta construcción se les ha ubicado en uno de los lados de de la relación genérica y jerárquica del poder, según este modelo tiene que comportarse, sentir y pensar de acuerdo a los siguientes supuestos: ser todopoderoso que incluye valentía y temeridad, ser fuerte, sobre orientado a lo físico, ser obligatoriamente heterosexual, multia-

fectivo, dominador, protector, responsable, serio, equilibrado, frío (solo racionalmente) y fértil sin duda…

La duda de no poseer estos atributos, les supone a los hombres la sospecha detener rasgos femeninos. Lo que supone un desvalor muy contradictorio en el imaginario colectivo masculino.

La mayoría de estos valores responden al perfil del torero o del protagonista masculino que aparece en el discurso de las letras escritas por León y Quiroga. .

El criterio a destacar sería:

VALORES MASCULINOS, ESTABLECIDOS PATRIARCALMENTE.
DOMINADOR, VALIENTE, TEMERARIO, HETEROSEXUAL…

ROMANCE DE VALENTÍA

Romance de valentía,
escrito con luna blanca
y gracia de Andalucía
en campos de Salamanca.
¡Embiste, toro bonito!
¡Embiste, por caridad!
¡Morir se me importa un pito,
pues nadie me iba a llorar!
Aquí no hay plaza, ni nombre,
ni traje tabaco y oro,
aquí hay un niño muy hombre,
que está delante de un toro.
En matarte no repares,
te concedo hasta el perdón,
y como no tengo madre,
la Macarena me ampare
si me cuelgas de un pitón.

3.7 Los celos

Sin querer entrar en matizaciones profundas sobre esta creencia porque nos apartaría del objetivo de este trabajo, sí habría que considerar algunas características que justifique su elección como criterio de selección para las clasificaciones de las coplas:

Los celos es uno de los mitos más potentes del amor romántico patriarcal, hasta el punto de considerarlo un requisito indispensable de este vínculo afectivo.

Aparecen en las letras que hemos seleccionado de forma relevante y en total acuerdo con la significación anterior.

La venganza, el odio, la locura y hasta la muerte aparecen de forma permanente en las historias amorosas que nos cuentan León y sus colaboradores.

Cuando los celos aparecen en el sentir de ellas, una de las emociones que se consideran aceptables es la resignación o la confinación a un espacio privado.

La mujer pasa a ser indigna y mala si se le supone alguna infidelidad, en el caso de que él fuera infiel, se considera disculpable.

Cuando es una emoción sentida por ellos el honor se resiente gravemente y es objeto de lástima.

Como criterio de selección se señalaría de la forma siguiente:

LOS CELOS EN EL AMOR ROMÁNTICO. VENGANZA, ODIO, LOCURA, HONOR, INDIGNA…

SALOMÉ

Baila y ríe, Salomé, bajo la luz de la luna,
que ya que tuyo no fue, no ha de ser para ninguna.
Con la sangre suya, teñiré mis manos,
pa vengar con creces, tus celos gitanos.
Olvida, mujer, y alegra esa cara;
baila, Salomé, baila, Salomé,
bajo el plenilunio de la luna clara.
Luna de sangre que abrió el verano
sobre la noche de los calés.
Pagana fiesta que los gitanos,
rinden al culto de Salomé.
Y mientras ella baila sin velos,
Juan El Romero de allí se va.
José lo sigue, loco de celos,
y entre la sombra brilla un puñal.
Salomé sigue bailando con miedo y escalofríos
y José se va cantando, por la orillita del río.

4 APARTADOS DE CLASIFICACIÓN

Se ha intentado en este epígrafe hacer un análisis más exhaustivo de las letras clasificándolas por décadas y por los criterios aludidos y entresacando las estrofas más significativas.

4.1 LA PROPIEDAD. EL DUEÑO. SUPLANTACIÓN. DOMINACIÓN. ESCLAVISMO. SOMETIMIENTO. POSEÍDA. SUBORDINACIÓN.

DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA	
CANCIONES RELEVANTES: Romería de quintillo.	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
La novia que yo tengo se llama Carmen, y ha de ser mientras viva pa mi o pa nadie.	

DÉCADA DE LOS AÑOS CUARENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Dime que me quieres – Tatuaje -Yo no me quiero enterar - El viento se lo llevó - Las cositas del querer - Tu eres mi marido-Buenaventura - Vamos a dejarnos- la rosa y el viento	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
“Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él.” “Éramos como dos remos de una misma embarcación, lo mismo que dos latidos en un mismo corazón.”	“Tened de mi compasión, tened de mi caridad, porque tengo un corazón que no se quiere enterar.” “¡Válgame la Soledad¡ Si somos uno del otro, ¿ quién nos puede separar?”

"¡Yo sé que eres bueno! ¡Yo soy muy dichosa! ¡Yo no desconfío! Son criticaciones de cuatro envidiosas. ¡Yo sé que eres mío!"	"Yo veía por tus ojos y bebía de tu aliento, y no tenía más rumbos que los de tu pensamiento." "¡Ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería! Haré lo que tú me mandes con tal de que seas mía."

DECADA DE LOS AÑOS CINCUENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Lola La Piconera- Silencio, cariño mío- A ciegas- Amante de abril y mayo- Te he de querer mientras viva-Compañero- La ruiseñora- La clavelona – Cocidito madrileño	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Y na de un mal gesto, contenta y feliz. Y así pa los restos, con tal de que nunca te apartes de mí."	"Soy de tus besos cautiva y así escribí en mi bandera: -Te he de querer mientras viva, compañero, mientras viva, y hasta después que me muera."

DECADA DE LOS AÑOS SESENTA	
CANCIONES RELEVANTES: La cautiva- Candiles y luminarias- Tengo miedo- Trece de mayo- Tema de amor.	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
" Detrás de la celosía la niña dijo al Don Juan: -Cautiva soy de por vida y esclava de mi galán." "Haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho. Que es mi corazón cometa y en tus manos está el ovillo, que es mi sinrazón campana y tu voluntad sonido."	" Tengo los ojos tan llenos de ti que en mi cuerpo cariño, no queda un rincón donde no mandes tú; que este amor que te di es el pulso de mi corazón." "De noche suena una llave y un hombre cruza el cancel, mas nadie en el mundo sabe el nombre de aquel doncel."

DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTA	
CANCIONES RELEVANTES: En el último minuto-Te acordarás un día-	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Con desesperación buscaba un dueño y soñaba la cárcel de unos brazos, pero me despertaba de mi sueño con el alma sin voz hecha pedazos."	"Sin ti no florecía, sin ti me deshojaba, pues era de tus labios la más humilde esclava."

4.2 SUPREMACÍA. DOMINIO. SUMISIÓN. VICTIMACIÓN. CULPABILIDAD.

DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA	
CANCIONES RELEVANTES: La deseada- María del Valle-	
ESTROFAS RELEVANTES:	
" La deseada por un querer maldito se vio burlada."	"Quizá te pese mañana hacer lo que haces conmigo."

DÉCADA DE LOS AÑOS CUARENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Te lo juro yo -Tus ojos negros - Doña Luz- La rosa y el viento - No me llames Dolores - Coplas de Luis Candelas - Callejuela sin salida	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Decidle que es un canalla, decidle que es un ladrón, y que he dejado que robe con gusto mi corazón." "Tú querer clavó mi puerta, no puedo entrar ni salir, ni estoy viva ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti." "En la cruz de esta balanza	"De noche y de día solo pienso en ti, que eres la vida pa mí ¡ay, ay! Sí." "Con tal que vivas tranquilo, ¡ que importa que yo me muera! Te quiero siendo ¡la otra! como la que más te quiera." "En el firmamento de los ojos tuyos

se queda mi corazón. ¡Que importan mis esperanzas si tengo una obligación! Y ahora ella en su palacio se siente vieja/ rodeada de lujo, pero sin sol, y está siempre llorando tras de la reja donde solo una noche llamó el amor". "Vas a sacrificarte por culpa mía; yo prefiero mil veces perder la vida."	me perdí una noche tras de tu querer; y junto a tu boca se rindió mi orgullo" bajo las estrellas del amanecer. " "¡Ay, mi rosa de la alhambra, rosa de la morería! haré lo que tú me mandes, con tal de que seas mía."

DÉCADA DE LOS AÑOS CINCUENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Duérmete lunita clara - Esperanza la de Utrera - La jota de mi balcón - Como a nadie te he querido - Me embrujaste - Pozo de muerte	
FRASES SIGNIFICATIVAS:	
"Yo sé donde vas ahora y no lo quiero saber, cuando vuelvas a la aurora por costumbre callaré". "-Tantas cosas, tantas cosas- me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí, -engañosas, engañosas- todas ellas engañosas pero yo me las creí." "Cada noche hasta mi reja me traía un juramento: -Yo te juro, mi Dolores que nos vamos a casar"	"Esperanza la de Utrera pone a la gente de pie, y mientras baila por tientos llora un secreto de amores por Juan Manuel de Antequera, que no la puede ni ver." "Si será de brujería el metal de tu querer, que la luz de mi alegría la oscurece tu poder." "Todos los martirios que encuentro soy capaz de resistir, todo menos el tormento de separarme de ti."

DÉCADA DE LOS AÑOS SESENTA	
CANCIONES RELEVANTES: En una esquina cualquiera - No sé pa donde tirar	
FRASES SIGNIFICATIVAS:	
"Y me doy contra los muros pues no puedo comprender, no ver tus ojos oscuros en los míos otra vez."	"¿Por qué te busco como a una loca? ¿Por qué en ti reino, cariño mío, si a cada paso dice tu boca, que ni me quieres ni me has querido?

DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Bajo el sol de tu fragua - Silencio sobre silencio	
FRASES SIGNIFICATIVAS:	
"Apenas despertar te bendigo, y digo:-Yo mi sangre daría con tal de mantener tu alegría conmigo, para siempre conmigo."	"Todo ¿por qué? -Y todo porque me quieres en silencio y a distancia- -Todo ¿por qué? Y todo porque te quiero-."

AÑO 1980
CANCIÓN: Contigo
ESTROFA SIGNIFICATIVA: "Contigo sin decir nada, callada como una muerta. Contigo besando incierta tu boca de llamarada."

4.3 LIBERTAD ECONÓMICA, MORAL, SEXUAL. DEPENDENCIA. PROSTITUCIÓN. ARREPENTIMIENTO. MATERNIDAD. MATRIMONIO.

DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA
CANCIONES RELEVANTES: Siempre Sevilla - Bajo los puentes del Sena - María Magdalena - Ojos verdes – Carcelera - Para el carro - ¡Ay, Maricruz!

ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Quise ofrecerle felicidad, más en su locura, cambió mi ventura por su libertad." "Serrana para un vestido yo te quiero regalar. Yo te dije: -Estás cumplido no me tienes que dar na-" "Sevilla, será Sevilla mientras haya vino y flores, y mujeres y penillas que canten por seguiriyas hombres que sepan de amores."	"Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentida." "Era un amor de pecado, era una mala pasión, porque era un hombre casado y le di mi corazón." "De aquellos brazos amantes huyó inconstante, y a muchos después se entregó."

DÉCADA DE LOS AÑOS CUARENTA	
CANCIONES RELEVANTES: - Almudena - La Lirio - La Mariana - La Chiquita Piconera - La niña de fuego -Lola Clavijo - No me quieras tanto - Rosas de ayer – La zarzamora	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Ella no busca a su amante que a su hijo va a buscar, para que más adelante su dolor pueda vengar." "Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación. El cariño es ciego. Soy un hombre bueno que te compadece." "¡Anda y descose tu blanco vestido! ¡Tira al arroyo las flores de azahar! ¡Tu eres quien eres y no has merecido!"	"Ella rompió su cariño y le dio un cambio a su vida, y el pintor igual que un niño lloró al mirarla perdida." "De to lo del mundo sería capaz con tal que el cariño que tu me tuviste volviera a empezar." "Por lo que más quieras sécame este llanto, maldigo la hora en que yo te dije: ¡No me quieras tanto!" "Ven y mírame a la cara, aunque no me lo merezco, y si me miras, perdóname. Paga mi arrepentimiento."

“-Y papá ¿nunca viene?- Me pregunta quien tiene derecho a preguntarme. Y le digo: -Mañana- Y miro a la ventana para no delatarme.” “Que publiquen mi pecado y el pesar que me devora que tos me den de lado, al saber del querer desgraciado que embrujó a la Zarzamora.”	“Se dice que es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento ¡Ay, señor de los tormentos! lo saben La Lirio y Dios.” “¿Por qué si es noble y si es rica no se casa esa mujer, si le hablaba desde chica al duque de no sé qué.”

COPLAS DE LOS AÑOS CINCUENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Amparo - No puedo vivir contigo – Yo soy esa – La niña de Puerta Oscura – Doña Soledad –Cárcel de oro - Candelaria la del Puerto	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
“Con la carita como la luna, frente a la burla del barrio entero, Amparo triste mece en la cuna a un chavalillo que es un lucero.” “Una montaña de pretendientes ronda que ronda y ella que no y las vecinas siempre pendientes de la cancela y el mirador.” “Y si no, ¿quién fue aquel mozo que llegó de El Arahal, y con ella junto al pozo platicó de madrugá?” “No puedo vivir contigo, ni sin estar a tu vera, y una veces te bendigo y otras matarte quisiera.”	“¡Qué pena Manuel Centeno, que no quieras de venir a ver este clavel moreno que me ha nacido de ti!” “Vale más que los tesoros del moro tu cariño para mí. Por tu madre yo te imploro que me encierres pa vivir en esa cárcel de oro.” “Con la carita como la luna, frente a la burla del barrio entero, Amparo triste mece la cuna a un chavalillo que es un lucero.”

COPLAS DE LOS AÑOS SETENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Un rojo, rojo clavel – Señorita -	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la llave, ni la clave de mi cuando, mi cómo y porqué."	"Y ella misma, al mirarse, tan sola y ojerosa, con rabia dolorosa se llama: -Señorita, señorita, señorita-"

4.4 SUFRIMIENTO. TRAGEDIAS. AMORES IMPOSIBLES.

DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA	
CANCIONES RELEVANTES: Rocío —Soleá.	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Ahora es otro el patio salpicao de rosas, patio de las monjas de la Caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa la canción amarga de su soledad."	"Tuve cuanto quise, brillantes y oro, recorrí la tierra en marcha triunfal, pero me acordaba de mi patio moro y quise de nuevo volverlo a pisar."

COPLAS DE LOS AÑOS CINCUENTA	
CANCIONES RELEVANTES: Como dos barquitos – Pena mora – No me vengas ni me vayas -	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Somos como dos barquitos que se cruzan por la mar y adiós con el pañuelito nos decimos al pasar."	"Con un cuchillo yo me abriría para que vieras mi corazón y que penita que te daría al verlo negro como el carbón."

COPLAS DE LOS AÑOS SESENTA
CANCIONES RELEVANTES: La loba – Madrina – Reina y señora –Dicen -

ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"A nadie dijo su historia, y el barco de su alegría se hundió sin pena ni gloria en el mar de la bebida." "De nuevo por las arenas viste de luces; y yo mi caudal de pena lloro entre cruces."	"Y su patio de cal pura fue un convento de clausura y una cárcel con cerrojo para el luto de su amor." "Señora siempre callada, señora siempre prendada de un hombre que no te adora."

COPLAS DE LOS AÑOS SETENTA
CANCIÓN RELEVANTE: Sombra de mi sombra -
ESTROFA SIGNIFICATIVA: "Me duelen las venas, la sangre al correr, y se me deshace la cal de los huesos de tanto querer."

4.5 VALORES MASCULINOS, ESTABLECIDOS PATRIARCALMENTE. DOMINADOR, VALIENTE, TEMERARIO, HETEROSEXUAL…

COPLAS DE LOS AÑOS CUARENTA:	
CANCIONES RELEVANTES: Coplas de Pedro Romero – Coplas de los siete niños –Francisco Alegre -	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"¡Ay, Pedro Romero, por tu culpa, yo me muero, muero! Toda Andalucía se hace lenguas de tu valentía." "Cuando El Almendro torea la plaza se bambolea. ¡Ay, qué valor, qué valor!"	" Qué valentía la de los siete niños de Andalucía." "La gente dice: -¡Vivan los hombres!- cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrá."

<table>
<tr><th colspan="2">COPLAS DE LOS AÑOS CINCUENTA</th></tr>
<tr><td colspan="2">CANCIONES RELEVANTES:
Capote de grana y oro – Con divisa verde y oro – Romance de valentía -</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:</td></tr>
<tr><td>“Capote de valentía
de su vergüenza torera,
que a su cuerpo te ceñías
lo mismo que una bandera.”

“Aquí no hay plaza ni nombre
ni traje tabaco y oro,
aquí hay un niño muy hombre
que está delante de un toro.”</td><td>“Un ¡ole! en la tienta
por su valentía
y un duende en mis venas
que así me decía.”</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">COPLAS DEL LOS AÑOS SESENTA</th></tr>
<tr><td colspan="2">CANCIONES RELEVANTES:– Silencio por un torero – Palabra de rey –</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:</td></tr>
<tr><td>“…y quitarse los sombreros;
silencio el patio y la fuente,
que está de cuerpo presente
el mejor de los toreros.”</td><td>“Te doy palabra de casamiento,
palabra firme de hombre leal.”</td></tr>
</table>

4.6 VALORES FEMENINOS ESTABLECIDOS PATRIARCALMENTE. MADRE, ESPOSA, MODESTA, CASTA, OBEDIENTE, INESTABLE, MALA MUJER…

<table>
<tr><th colspan="2">COPLAS DE LOS AÑOS TREINTA</th></tr>
<tr><td colspan="2">CANCIONES RELEVANTES:
Cine sonoro – Manolo Reyes – María de la O – Triniá – Doña Sol - ¡Ay, Maricruz!</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:</td></tr>
<tr><td>“Pero poco tiempo duró su alegría
que una mala hembra por Graná pasó y
entre los hechizos
de su brujería,
a Manolo Reyes loquito volvió.”</td><td>“Maldito parné
que por su culpita dejaste
al gitano que fue tu querer.”

“Vete mujer mala, vete de mi vera,
rueda lo mismito que una maldición.</td></tr>
</table>

"Y con el brillo de los diamantes la sevillana quedó cegá y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Triniá." "Un pollo a una niña la mano cogió y no sé a que sitio se la fue a llevar, que dando ella un grito de sofocación puso a todo el mundo en curiosidad. ¡Márchese ahora mismo!" "Gitana que tú serás como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda."	Que Dios te permita que el gaché que quieras, pague tus quereres con mala traición." "Fue como pluma en el viento el juramento, y a su querer traicionó." "Por su desdén frío y mudo dijo con ciega pasión: -El corazón de tu escudo es como tu corazón- Y se puso su traje de azul y oro y, buscando la muerte, se fue para el toro. ¡Brava faena! Pues su sangre y su vida quedó en la arena."

COPLAS DE LOS AÑOS CUARENTA	
CANCIONES RELEVANTES:	
La Parrala – Sentrañas mias – Coplas del Almendro – Manuela la de Jerez – Entre la espada y la pared – La vida es así – Tú a mí no me quieres – La salvaora	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Dos hombres riñeron una madrugá dentro del colmado donde ella cantaba y el que cayó herido dijo al expirar: -Por tu culpa ha sido Trini la Parrala." "Me dices te quiero pero en tus palabras no encuentro verdad, pues aunque en mi vida no he sido platero distingo el sonido que tiene el metal."	"Yo soñé con la mentira del cariño que sus labios muchas veces me juraron; pero un día me trataron como a un niño y el juguete de mis manos me quitaron." "¡Ay, ay, ay, por dinero, no hay quien compre a esta mujer!" "¡No se vende por dinero, Manuela la de Jerez." " Eres tan hermosa como el firmamento , ¡Lástima que tengas malos pensamientos!"

COPLAS DE LOS AÑOS CINCUENTA	
CANCIONES RELEVANTES: ¡Ay, pena, penita, pena! – Antonia la de Aracena – Carmen de España - Como castigo de Dios - Rosa la de los lunares – A tu puerta –La clavel	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
“Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte mis rosas de abril.” “Carmen de España, manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bata de cola pero cristiana y decente.” “¿Por qué no se para la sangre en mis venas? ¿Por qué no me prenden si fui su cuchillo? ¿Por qué no me ponen cargá de cadenas y juntos nos llevan al mismo presidio?”	“Pero al verme cuaja de brillantes me dio el nombre de mala mujer y llorando desprecio en un cante se fue calle adelante con otro querer.” “Para que tú me creyeras, saltarme los clisos no me importaría, y, si bastante no fuera, la piel en pedazos yo me arrancaría.” “¿Dónde está la criatura, que muriéndose de pie, quiera con esta locura -Ay, Virgen de la Amargura!- como quiere La Clavel.”

COPLAS DE LOS AÑOS SESENTA
CANCIÓN RELEVANTE: Rosa venenosa
ESTROFA SIGNIFICATIVA: “Rosa venenosa, Cáliz de amargura Bajo la figura De una buena moza.”

4.7 LOS CELOS EN EL AMOR ROMÁNTICO. VENGANZA, ODIO, LOCURA, HONOR, INDIGNA…

COPLAS DE LOS AÑOS TREINTA
CANCIONES SIGNIFICATIVAS: Salomé- Coplas del burrero -

ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"…Mas si en su agüita clara me miro yo al pasar, se le pone enseguida blanca la cara, pues tiene celos pa dar y tomar."	"Con la sangre suya teñiré mis manos, pa vengar con creces tus celos gitanos."

COPLAS DE LOS AÑOS CUARENTA	
CANCIONES RELEVANTES: La macilenta – Me da miedo la luna – No me digas que no – Con un pañuelito blanco – Judas– Vengo a entregarme – A ver si me quieres – Arrieros somos - ¡Ay, Malvaloca!	
ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:	
"Ella callada, callada, pero el filo de una espada fue el que una noche habló y al señor que la quería y que otra mujer tenía sobre las piedras clavó." "Pero me queda el consuelo de que al llegar tu hora mala, tiene que ser mi pañuelo el que te tape la cara." "Yo te lo voy a jurar por las cruces de esta reja: -Me las tienes que pagar-" "Señor Sargento Ramírez, martirio me dio un cristiano y he tenido que tomarme la justicia por mi mano."	"Échate un velo en la cara, cubre tu piel de aceituna; apaga tus verdes ojos que son toda mi fortuna porque tengo mucho miedo de la luna." "No tengas celos de mí, no dudes de mi querer, que si yo vivo y si muero es porque te quiero de veras, gaché." "Remordimientos te comerán y en la rama de una higuera vieja te tendrás que ahorcar. ¡Judas, más que Judas, Dios te castigará!" "El día que tú te mueras voy a poner por Sevilla luminarias y banderas." "La maté a sangre fría por hacer burla de mí, y otra vez la mataría si volviera a revivir."

<table>
<tr><th colspan="2">COPLAS DE LOS AÑOS CINCUENTA</th></tr>
<tr><td colspan="2">CANCIONES RELEVANTES:
Celos – Con mis propios ojos – Rondalla de Celos – Pozo de muerte – Mañana sale</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:</td></tr>
<tr><td>“Celos cuando estoy contigo
y cuando de mí te vas.
Celos de noche y de día
y celos de madrugá.”

“Más si llego a convencerme
que eres tú quien lo sonsaca,
quien lo vuelve medio loco
con tus artes de mujer,
por mi madre te lo juro,
que sin gritos ni sin faca,
con mis manos yo te arranco
la raíz de tu querer.”</td><td>“¡Ay! Que con estos ojitos negros
que se han de comer la tierra,
¡ay! madre, que yo lo vi;
que lo vi con esa persona
que de él hace paz y guerra
y es un cuchillo pa mí.”

“Yendo de juerga en su coche
con corona de marqués,
le dieron muerte una noche
en la calle Lavapiés.”

“Para cien años y un día
tres veces yo te maldigo:
una, por Pepa Alegría,
y dos, por Lola Castigo.”</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">COPLAS DE LOS AÑOS SESENTA</th></tr>
<tr><td colspan="2">CANCIONES RELEVANTES:
Bajo un limón limonero – Puente de plata – Dolores la Golondrina – Solo vivo pa quererte – Carcelero, carcelero</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESTROFAS SIGNIFICATIVAS:</td></tr>
<tr><td>“Por tu madre lo juraste
con la luna por testigo
y con sangre lo pagaste
por no casarte conmigo.”

“Martirio, reja y cordeles
no tienen comparación
con tanto como me duele
de celos el corazón.”

“Salgo por las calles solo
porque estoy atormentaito
por unos celos,
porque no quiero ahogarla
con la trenza de su pelo.”</td><td>“Yo me bordé un pañuelo
de seda fina,
para llorar de celos
por las esquinas.”

“El cariño no es un cielo
con nubes de purpurina,
el cariño son los celos.
Es un llanto sin consuelo
y lo demás son pamplinas.”</td></tr>
</table>

5 CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS

El objetivo que nos habíamos propuesto en la introducción de este trabajo, se ha cumplido, ya que ha quedado patente, que a través de las coplas que hemos seleccionado como objeto de estudio, se han transmitido todos los mandatos patriarcales en forma de creencias, valores y actitudes diferenciadas, para hacer del amor romántico un instrumento más del sometimiento de la mujer.

Queda constancia, por tanto que las letras seleccionadas, no son inocuas, ni están tocadas de un romanticismo universal, retórico e inocente, están sustentadas en una ideología claramente patriarcal y vehículo de transmisión de los valores culturales imperantes.

Tampoco exime dela anterior ideología la melodía que acompaña a estas letras, ni el casticismo y el peculiar sesgo mediático de las intérpretes.

Se podría concluir de una forma concisa, y no exenta de cierto reduccionismo, que el amor patriarcal o romántico que se manifiesta en las coplas, responde a los siguientes tópicos:

- El amor sublime, con reminiscencias de amor cortés, muy idealizado y que tiende a comparaciones marianas: “Doña Sol”.
- El amor fetichista que se hace amuletos de miembros de la persona amada: “El emigrante”.
- El amor despreciativo por mantener una sexualidad libre: “La bien pagá”.
- El amor enfermizo, hasta el punto de dar la vida: “Y sin embargo te quiero”.
- Loa amores imposibles, sentidos especialmente para sufrir en silencio: “Madrina”.
- El amor obsesivo-compulsivo, errante por el mundo entero en su busca: “Tatuaje”.
- Amores interesados por el brillo y los diamantes: “ Triniá”.
- El amor posesivo: “A tu vera”.
- El amor claustrofóbico: “Cárcel de oro”.
- Amores licenciosos: “Yo soy la otra” y “Ojos verdes”.
- Amores decentes: “Carmen de España”.
- El amor y la culpa: “Como castigo de Dios”.
- El amor compasivo: “Picadita de viruelas”.

En la actualidad, hay artistas, tanto letristas como cantantes, que han rechazado estas formas de transmisión patriarcal y claramente optan por la igualdad y que merecen un estudio aparte.

En la actualidad, las mujeres, vivimos en la contradicción de lo que somos y de lo que queremos ser. Somos personas que estamos atravesadas por los mitos y leyendas de la cultura colectiva y los deseos de construir una sociedad más justa e igualitaria.

Vivimos en el conflicto entre el mito amoroso y la realidad.

Amamos patriarcalmente porque todavía está en nuestro imaginario particular el romanticismo patriarcal, transmitido a través de las coplas que hemos mencionado y de otros mecanismos culturales que posee el patriarcado para perpetuarse.

Los mitos amorosos, dice **Marcela Lagarde**, se nos presentan ya organizados en historias que conocemos, en leyendas que escuchamos, en la literatura que leemos y también como fantasías.

> *"Necesitamos analizar nuestro valores, y mitos amorosos para descubrir cuales siguen configurando nuestra idealización del amor. Necesitamos desidealizar el amor"*
>
> Marcela Lagarde.

Esta autora da las claves para deconstruir el amor como subordinación y dominio que citaremos esquemáticamente como propuesta alternativa y creativa para terminar con las formas de amor romántico que aún perviven en nosotras; serían las siguientes:

"- Hacer un inventario de las fantasías actuales y de los restos tóxicos que sobre el amor todavía quedan en nuestro imaginario individual.

- La negociación. El derecho a tener derechos. Las cautivas no negocian, están sometidas por su cautiverio.
- Para poder negociar hay que ser propietarias, construir límites a nuestros bienes, recursos y propiedades personales.
- Para el amor necesitamos tener valores prácticos, recursos y conocimientos. Estar empoderadas. Tener vida privada, vida íntima."

Elena Simón nos recomienda una agenda mínima para la negociación a través de tres pactos:

- El pacto intrasíquico o con nosotras mismas.
- El pacto intragénerico, con los hombres.
- El pacto intergenérico, con las demás.

Además de esta metodología deconstructiva y creativa para socavar la cultura imperante, habría que hacer mención a otras alternativas que tienen como objetivo otra forma de relacionarse que no esté mediatizada por la polaridad de los sexos.

Nos referimos a la teoría **Queer**, citando como de sus más destacadas teóricas a **J. Butler** que en uno de sus numerosos tratados sobre el tema dice:

> "la categoría género es fruto del discurso heteronormativo que nos da cuenta de otras prácticas sexuales y considera necesaria la construcción de nuevas identidades que rompan con los códigos heteronormativos".

"LA UTOPÍA ES POSIBLE: NO COMO SE IMAGINÓ, SINO COMO PUEDE CONCRETARSE: PARCIAL, INSUFICIENTE, SINCRÉTICA" Marcela Lagarde.

Córdoba, Marzo de 2013

6 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

J. Acosta, M.J. Gómez y J. Jiménez. -Poemas y canciones de Rafael de León.

Lagarde, M. - Claves feministas.

Bosch, Esperanza. -Ferrer, V.A. - La voz de las invisibles.

Altable, C. - Penélope o las trampas del amor.

Amorós, C.- Hacia una crítica de la razón patriarcal.

Sanz, Fina.- Las trampas del amor.

Simón, Elena. –Democracia vital: mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía.

Herrera Gómez, Coral. -Más allá de las etiquetas.

Preciado, Beatriz: -Manifiesto contra-sexual. Prácticas subversivas de identidad sexual.

Mérida Jiménez, Rafael. -Una antología de estudios queer.

López Castro, Miguel. Tesis doctoral. La imagen patriarcal de las mujeres en las coplas flamencas.

David Pérez. - La homosexualidad en la canción española.